女性藝術報告-Jannie Antonie 藝設系24級-109593113-吳心瑜

「女人必須書寫自身,必須書寫關於女人的故事」」。人類文明長期以來大多是由父權所支配,進而從宗教或社會虛構出了性別上的差異,這些東西都成功的讓男性成為社會形態的中心點²,然而也導致歷史上的記載故事皆以男性為主角,女人卻只能成為男人背後默默付出的賢內助,就如同男人的影子一般存在在歷史上。可是當我們觀看過去的歷史時,並不是完全沒有任何一個偉大女性藝術家,而是被整個父權社會給操弄將其掩蓋和埋沒,令人震驚的是現代的眾多教科書中介紹的也都是男性藝術家。也因如此求學階段的我曾經感到疑惑,為什麼留名青史的都是男性?但明明現代學習藝術的女性是佔大多數,難道是女性真的比男性略差嗎?這個問題一直伴隨著我的學習歷程。所以當我開始進入女性藝術的世界時,我才真正的意識到原來一切都不是我所想像那樣單純。Mary Wallstonecraft曾說過「女性並非天生愚昧,而是受制父權,缺乏足夠機會接受教育。」3

回看中古世紀女性藝術家風格都受限於性別以及題材 · 她們畫的都是男人不屑畫的 · 像是花卉靜物等······。但過去女性並非才智不如男性,而是缺乏機會 · 如果我們無法徹底改變只有男性才有書寫白紙黑字的資格 · 那我們何不嘗讓女性創造自己的書寫方式(陰性書寫) · 去除文法和書寫限制 · 愛寫什麼就寫什麼。所以當我看到Antoni的作品時 · 我就被深深的吸引 · 在他眾多的作品中我感受到何謂陰性書寫 · 她沒有遵循著父權體制下的標準走 · 反而是不斷發掘不同的可能性 · 並且循著自己的思維模式進行創作 · 創造出不一樣形式的作品 · 她的身體既作為她創作的工具,也作為意義的來源 · 透過日常生活過程和性別反思來作為創作題材,藉由改造巧克力和肥皂等日常生活必備的材料 · 也藉著嗅覺和觀看讓觀者的五官感受到情感狀態。我想從這三件作品《愛護》Lick and Lather和《媽媽和爸爸》去做更深入的認識 · 分別從日常儀式到自身再到更深入的性別的探討。

¹沈伯丞,2022年,《典藏今藝術&投資》2022年8月號〈從菁英到庶民 戰後前衛1965-1975〉專題系列文章

² 謝東山,《性別與權力-藝術的女性主義與女性主義的藝術》,《現代美術》,65期,1996.04。

³ 維基百科《Mary Wallstonecraft》https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%8E%9B%E4%B8%BD%C2%B7%E6%B2%83%E6%96%AF%E9%80%9A%E5%85%8B%E6%8B%89%E5%A4%AB%E7%89%B9?fbclid=IwAR2oUkNah9xlu6A5XHASyVpRKtdNolHfHgmY5PNDpmihil7nIUOeAk7cy7c

圖一 珍妮·安東尼《 關愛》 \cdot 1993年。使用愛護髮劑天然黑色 尺寸依空間而定 由Prudence Cumming Associates在倫敦Anthony d'Offay畫廊拍攝

http://www.janineantoni.net/?fbclid=IwAR3J6wN0376n81gveFFJinnsIlDq5dvO8VKEqRvWirV2fGMnj4XktPFmUHQ

《愛護》這件作品是把一項日常儀式變成繪畫過程的創作,安東尼選擇了將身體當作一種創作工具來詮釋這件作品, 頭髮成了她最完美的筆刷,可以用來刷地板或拖地板,在不破壞且保護頭髮的考量之下她選擇用天然的黑色染髮劑來當作顏料。接著她配合著音樂演奏,開始拖地,當她漸漸往畫廊外頭延伸時,觀眾也一步步緩慢的被趕出了畫廊,雖然創作時她所擺動的動作只運用了膝蓋、頭髮與手,但卻創造出了很有戲劇張力的效果。那同樣的,一定會有人好奇,為什麼她會以這個方式來創作呢?這是源自於她的母親每次拖完地都會說的一句話:「珍妮出去玩,直到地板乾。」這句話對珍妮就是他的母親當她的行為就像是在申請廚房的空間,時過境遷,現在她也以同樣的方式向畫廊和博物館申請擁有這樣的一個空間來讓她創作。所以在我觀賞這件作品時也觸發了我的記憶深處,讓我回想起小時候母親剛拖完地板,呼喚著我們三個小毛頭下來吃飯的場景。當時我們飛快的奔向樓梯,一路急奔著從樓梯下來,但不幸的事發生了,我摔了兩臺階,小妹則是摔得比我慘烈,下巴甚至流血縫了好幾針,自從那次之後但凡只要有人拖地,他們都會先告知不要踏進濕的地板或進入那個空間,只為了防止意外發生和保護他人安全。這也是安東尼創作最根本的意義,創作中的起迄也形成了感同身受的關係。她將自身的日常經驗和活動帶入作品的理念中,觀眾可以想象她在製作時與空間物體互動的畫面,接續著再觸發觀者的記憶或是藉此過程產生出共鳴。

⁴ 《ART OF BODY OF MOTION》,《JANINE ANTONI'S "LOVING CARE" 1993》,June 19, 2016

回溯到過去同樣以身體作為創作媒介,我們似乎會把安東尼的作品和男性藝術家克萊因的作品去做聯想,但兩者間卻有實質上的極大差異,安東尼善用自己的身體創作,把自身當作創作工具,在作品中書寫她的故事和記憶。相比克萊因的創作方式是將裸體女人身上塗上藍色顏料,讓他們配合著音樂在畫布上滾動,雖然在當時這樣的藝術創作相當前衛,但當我們觀看了其他女性藝術家的作品時,再回頭看向這些男性藝術家的作品,就會發現他們把女人當作工具,將她們當作一個又一個模型來創作5,而他只要穿著西裝乾淨體面的在一旁做指揮操控一切,彷彿在述說創作無需用髒他的身體,作品就可以完成。對我而言這顯然就是安東尼有別於克萊因的原因。

圖二 珍妮·安東尼《 舔和泡沫》 · 1993年 · 巧克力、肥皂 · 胸圍:24 x 16 x 13英寸 (60.96 x 40.64 x 33.02釐米) 基座:45 7/8 x 16英寸 (116.01 x 40.64釐米) 安裝尺寸:可變

 $\frac{https://www.arthistoryperspectives.com/posts/lick-and-lather?fbclid=IwAR0GrigUp-_Y2OKp81NCwkZXCbwG9BE2MBABWEycWp}{1xnMfwpH9-VXVEU7w}$

從上述的關愛與探討日常生活的過程繪畫,接著來探討關於我們本身的作品,Lick and Lather就是因此而被創作出來的創作,這是安東尼直接從她身上做了一個半身像的模具,然後用巧克力和肥皂各自鑄造了七次才完成的作品。她透過舔巧克力和洗肥皂來重塑自己的形象⁶。反觀我們自身,我們同樣都有身體,而我們是怎麼看待自己外貌的?是想透過啃咬舔舐它來改變它的外觀,或是想清洗自己的臉部?Lick and Lather透過結合古希臘認為女性經典比例七頭身,來呼應她的主題,我們知道古典藝術雕像的特點都是以理想化為目標,但一

⁵ 《JANINE ANTONI on Presence and Absence》 https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&ved=2ahUKEwjjzon4nJX_Ah WDFogKHThBDv0QtwJ6BAgJEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7GfrDXqk65M&usg=AOvVaw0YfVzuipqgJ-sCfLej3FPU
⁶Rebecca McInerney,《Lick and Lather》,Feb 19

旦我們背離所謂的理想美,並且改變他,我們能察覺到人類長期所追求的美,只是單純的形象美嗎?當人不能夠尋求完美或創造完美,我們只能透過不斷處理清洗,來迎合社會大眾所追求的美嗎?

觀看Antoni Lick and Lather的作品,再回頭觀看自己的日常生活,試著想想看為什麼我會因為臉上長了一顆青春痘痘,就會想擠掉他或用化妝品遮蓋掉他呢,甚至會想辦法清洗掉它,認為它是不乾淨的存在,但我的容貌焦慮又是從何而來,為的是滿足誰呢?Antoni巧妙的運用巧克力與肥皂,完全對應到我的日常生活,巧克力對我而言是甜美能夠滿足我慾望的食物,壓力一大就會吃幾顆甜美的巧克力球,然而吃太多影響到膚質就會再藉由清洗來清潔。當我還沒認識Antoni的作品時,我認為這是一個惡性循環,因為我在意他人如何看待我,想透過不斷的清洗來改變自己,但做完這些行為不但沒有讓我更快樂,而是使我更加的焦慮,直到看到Lick and Lather 我才意識到這些循環應該是自身身體的自然反應,不應該排斥它而是應該將它納入我的日常,過去我所追求的美,一直是大眾所認為的美,而不是我自身所表現出來的自然美。安東尼刻意以她的身體作為媒介,在每個人都具備有身體的條件下,讓觀者自己去反思也藉此令我們產生共鳴。

圖三 珍妮·安東尼《媽媽和爸爸》 · 1994年 材料:母親、父親、化妝 · Cibachrome三聯畫·藝術家的框架 24×20 英寸(61×50.8 釐米)

框架:30 x 34英寸(76.2 x 86.4釐米)

http://www.janineantoni.net/?fbclid=IwAR3J6wN0376n81qveFFJinnsIlDq5dvO8VKEqRvWirV2fGMnj4XktPFmUHQ

最後我們從自身探索來到性別認同這個議題。在《媽媽和爸爸》中,安東尼將父親變成母親,母親變成父親,她刻意將父母的角色互換,每組都是以週年紀念照片的風格呈現,各

種組合擺出不同姿勢和性別角色的調換⁷、藉由性別操演轉換重新塑造了他們,質疑性別角色在這社會的存在意義。這件作品讓我想到過去我們家真的就是母親包攬了家庭所有事物,而父親則是出去工作。但其實母親之前也是有屬於自己的工作,但因為家庭,她放棄工作,選擇在家照顧我們三個小孩。還記得小的時候不懂事也不喜歡做家事,有一次覺得媽媽很忙想說我可以做,於是說了媽媽我幫妳,當時媽媽氣炸了,她認為家事不是她自己的事,而是全家人的事,所以不能說幫忙,因為那是我必須做的也是其他家庭成員的職責,回想當時媽媽真的很幸苦也很偉大。之前爸爸就是父權社會所塑造出來的刻板印象,男人不曾進過廚房,但到後來他也會一起做家事,吸地板、煮菜、洗衣和縫衣服,反而把大大小小的事物一起分攤掉了,看到這樣的家庭轉變再看《媽媽和爸爸》這件作品,就徹底的感受到其實我們是可以翻轉性別角色的,它不再是父權社會建構下單一且古板的思維模式,而是父親既可以是母親,母親也可以是父親,他們是可以同時存在。

觀看完這三件作品,珍妮·安東尼用了三種截然不同的詮釋方式,我徹底的認知到真正的藝術家是不會讓自己侷限或停留在同一個創作方式太久,必須不斷突破自己,回頭看到那些知名的男性藝術家一生可能只發展出一種風格,但在女性藝術家身上,我們會不斷發掘到不同的想法和感受,作品的呈現也很多元突出,珍妮·安東尼不但把他自身經驗以及身體作為創作的一部分同時也將她的前衛思維徹底的展現在她的作品之中,也讓觀者能夠透過她的作品開始省思生活問遭事物。我們可以像珍妮·安東尼

透過作品來思考整個社會所帶給我們的價值觀,並且透過作品來顛覆原本的認知,當觀者因為作品而產生共鳴,就代表著這不是一件單純出現在美術館的裝飾,而是具有影響力且改變他人生活的藝術品。

_

⁷ Janine Antoni immaculate conception Inc

圖一 珍妮·安東尼《 關愛》·1993年。使用愛護髮劑天然黑色 尺寸依空間而定由Prudence Cumming Associates在倫敦Anthony d'Offay畫廊拍攝

http://www.janineantoni.net/?fbclid=IwAR3J6wN0376n81gveFFJinnsIlDq5dvO8VKEqRvWirV2fGMnj4XktPFmUHQ

圖二 珍妮·安東尼《 舔和泡沫》 · 1993年 · 巧克力、肥皂 · 胸圍 : 24 x 16 x 13英寸 (60.96 x 40.64 x 33.02 釐米) 基座 : 45 7/8 x 16英 寸 (116.01 x 40.64 釐米) 安裝尺寸 : 可變

https://www.arthistoryperspectives.com/posts/lick-and-lather?fbclid=IwAR0GrigUp-_Y2OKp81NCwkZXCbwG9BE2MBABWE ycWp1xnMfwpH9-VXVEU7w

圖三 珍妮·安東尼《媽媽和爸爸》 · 1994年 材料:母親、父親、化妝 · Cibachrome三聯畫·藝術家的框架 24 x 20英寸 (61 x 50.8釐米) 框架: 30 x 34英寸 (76.2 x 86.4釐米)

http://www.janineantoni.net/?fbclid=IwAR3J6wN0376n81gveFFJinnsIlDq5dvO8VKEqRvWirV2fGMnj4XktPFmUHQ

註1 沈伯丞 · 2022年 · 《典藏今藝術&投資》2022年8月號〈從菁英到庶民 戰後前衛1965-1975〉專題系列文章

註2 謝東山 · 《性別與權力-藝術的女性主義與女性主義的藝術》 · 《現代美術》 · 65期 · 1996.04。

https://www.taipeibiennial.org/TB1996-2014/pdfView/8281/%E8%AC%9D%E6%9D%B1%E5%B1%B1%EF%BC%8C%E3%80%88% E6%80%A7%E5%88%A5%E8%88%87%E6%AC%8A%E5%8A%9B%E2%94%80%E8%97%9D%E8%A1%93%E7%9A%84%E5%A5%B 3%E6%80%A7%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E8%888%87%E5%A5%B3%E6%80%A7%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E7%9A%84%E8%97 %9D%E8%A1%93%E3%80%89%EF%BC%8C%E3%80%8A%E7%BE%BE%E4%BB%A3%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%80%8B%EF% BC%8C65%E6%9C%9F%EF%BC%881996%E5%B9%B44%E6%9C%88%EF%BC%89%EF%BC%8C%E9%A0%8123-28%E3%80%82?f bclid=IwAR214Ehp_D41mK1bZgPI7d9L1pDGscXU-T8z9hocZSt_aNKHbJRY7VQQbq4

註3維基百科《Mary Wallstonecraft》

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%8E%9B%E4%B8%BD%C2%B7%E6%B2%83%E6%96%AF%E9%80%9A%E5%85%8B%E6%8B%88%E5%A4%AB%E7%89%B9?fbclid=IwAR2oUkNah9xlu6A5XHASyVpRKtdNolHfHgmY5PNDpmihjl7nIUQeAk7cy7c 註4

《ART OF BODY 0F MOTION》 · 《JANINE ANTONI'S "LOVING CARE" 1993》 · June 19, 2016 http://www.janineantoni.net/loving-care

註5《JANINE ANTONI on Presence and Absence》

https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&ved=2ahUKEwjjzon4nJX_AhWDFogKHThBDv0QtwJ6BAgJEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7GfrDXqk65M&usg=AOvVaw0YfVzuipqgJ-sCfLej3FPU註6 Rebecca McInerney · 《Lick and Lather》 · Feb 19

 $\underline{https://www.arthistoryperspectives.com/posts/lick-and-lather?fbclid=IwAR0puyzc7YR_FIen7boPnWbhORbT0PTK_BLyXqXwNfHsZP0F70GkVJvpy48}$

註7 Janine Antoni immaculate conception Inc

http://www.janineantoni.net/?fbclid=IwAR2NfZ8UJlujFwszNbcTtTy6GCoGkvCrHaugMO8CYtIwaoCD2DC8f9CMc20#/new-page-1/